

Universidade Técnica de Lisboa
Faculdade de Motricidade Humana

Presença Cénica

Estudo sobre a formação de jovens atores

Dissertação elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre em Performance Artística-Dança, apresentada à Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa

Orientador: Professora Doutora Ana Maria de Oliveira Macara

Júri: Presidente

Professora Doutora Ana Maria de Oliveira Macara

Vogais

Professora Doutora Ana Maria de Oliveira Macara

Professor Doutor Amílcar Martins

Professor Doutor Gonçalo Manuel Tavares

Micaela Alexandra de Ornelas Ramos
2013

Resumo

PRESENÇA CÊNICA, ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO DE JOVENS ATORES

Nesta tese procurou-se compreender a importância do movimento e das práticas corporais no desenvolvimento dos jovens aprendizes de teatro no primeiro ano de um Curso de Artes do Espetáculo.

Foi seguida uma metodologia de narrativa pessoal combinada com pesquisa-ação desenvolvida com estudantes do 10º ano de escolaridade em aulas de Movimento e de Interpretação.

Através de uma metodologia de trabalho que combinou práticas somáticas, e técnicas de dança contemporânea (contact-improvisação), com técnicas teatrais, o aluno-ator desenvolveu no seu corpo maior disponibilidade para experienciar o movimento. Verificou-se uma alteração significativa da postura corporal. Os alunos terminaram o ano letivo com uma maior consciência do alinhamento do seu corpo, e das suas potencialidades de movimentação. Denotou-se maior mobilidade, criatividade, imaginação, concentração, precisão e intenção na realização dos exercícios.

Percebemos a importância da utilização de situações de jogo na exploração da personagem e a sua prática a partir das situações concretas para a composição de uma peça ou coreografia, não apenas pela motivação dos alunos, como também na sedimentação das aprendizagens.

Os espetáculos realizados constituíram um suporte para os alunos-atores colocarem em prática conhecimentos e experiências adquiridas em contexto de sala de aula.

Considera-se que não existe uma metodologia de estrutura fixa na intervenção pedagógica artística, no entanto compreendeu-se a necessidade de criar um método de trabalho rigoroso, embora flexível face aos estímulos provindos dos discentes. Conclui-se, perante as respostas do estudo, que o próprio discente contribuiu na construção do método artístico-pedagógico, na medida em que o mesmo se elabora após o conhecimento do grupo.

Para a construção do corpo presente em cena, é necessário compreender primeiramente o corpo, conhece-lo de forma a trabalhá-lo com consciência. É um processo extenso, mas num ano letivo de trabalho conseguiu-se vislumbrar mudanças positivas.

Palavras-chave: corpo, teatro, dança, movimento, formação, fenomenologia, criação, interpretação, coreografia, encenação

Abstract

STAGE PRESENCE: A STUDY ABOUT THE EDUCATION OF YOUNG ACTORS

This thesis sought to understand the importance of movement and body practices in the development of young theater students in the first year of a Performing Arts high school course. We followed a methodology of personal narrative combined with action research conducted with students from 10th grade, in Movement and Interpretation courses.

Through a methodology that combined somatic practices, and techniques of contemporary dance (contact improvisation), with theatrical techniques, the student-actor developed in his body a greater availability for motion. There was a significant change in body posture. The students ended the school year with a better awareness of their body's alignment, and movement potential. We denoted a higher mobility, creativity, imagination, concentration, precision and intention in exercises.

We realized the importance of using game situations in exploring the construction of a character. Also, we understood that the work in concrete situations of stage setting a play or a dance helped not only in student motivation, as well as the settling of learnings.

The performances presented were a support for the student-actors to put into practice knowledge and experience acquired in the classroom. It is considered that there is no fixed structure methodology of the educational intervention in art. However we understood the need to create a rigorous working method, flexible according to stimuli stemmed from students. It is concluded from the responses to the work that students contributed to the construction of our art-teaching method, insofar as it is elaborated from the knowledge of the group.

For the construction of the body presence on stage, it is necessary to start by understand first, so to work in awareness. It is an extensive process, but in a school year of study, we managed to envision very positive changes.

Key-Words: body, theatre, dance, movement, phenomenology, formation, creation, interpretation, choreography staging

Dedico esta tese à minha tia Helena Ornelas

Quero agradecer à minha família pelo apoio: Luís Ramos, Paula Ornelas, Nuno Ramos, Luís Felizardo, Sara Ornelas, Tiago Coutinho, Filipe Ornelas, Analisa Mónica Silva e Filomena Silva.

Ao Filipe Ramos o grande exemplo de força, coragem e determinação.

À família Ornelas & Lamy: Sérgio Lamy, Beatriz Lamy, Santiago Ornelas, Caetana Ornelas e em especial à minha grande amiga e irmã Andreia Ornelas por todo o carinho.

Quero agradecer em especial à minha orientadora, Professora Doutora Ana Macara pela sua preciosa ajuda e por tudo o que me ensinou até hoje.

Às amigas Daniela Vilhena e Ana Teixeira.

Aos membros da Direção da Escola Secundária D.Pedro V.

Aos alunos do 10ºano que contribuíram para que este estudo fosse realizado.

Aos colegas e amigos, Victor Seginando e Estrela Novais.

À amiga Lúcia Tomé pelos momentos que passámos na Universidade.

À Silvana Ferreira e ao Carlos Ramos, o carinho e amizade.

Ao Dr. António Setúbal pelas suas palavras de incentivo.

Agradeço à coreógrafa e bailarina Sofia Silva pelo seu grande contributo na minha formação em dança.

Índice

I - Introdução.....	2
II - Contexto Conceptual.....	4
1. Corpo na formação teatral.....	4
2. Dança.....	10
III – Problema e Metodologia.....	16
1. Problema e Objetivos.....	16
2. Descrição do Grupo de Trabalho.....	19
2.1. A Instituição.....	19
2.2. Disciplina de Movimento.....	20
2.3. Caracterização da disciplina de Interpretação segundo o Programa dos Cursos Profissionais de Nível Secundário, cedido pelo Ministério da Educação.....	20
2.4. O grupo de estudantes das turmas 10º 11/ 10º13.....	22
2.5. Metodologia.....	24
IV – Processo de Intervenção.....	27
1. (Re) descoberta do corpo.....	27
2. Corpo-Jogo: treino físico criativo.....	36
3. Criação de uma Peça de Teatro-Dança - Senhores do Bairro.....	40
3.1. Contextualização da Peça Senhores do Bairro.....	42
3.2. Corpo Camaleão / Estudo do Animal na Construção da Personagem.....	44
3.3. O Grotesco e a Personagem / Corpo Grotesco.....	51
Tabela 2. Personagens dos livros da obra “ O Bairro” de Gonçalo M.Tavares.....	58
3.4. Indutor para a Construção da Personagem.....	60
3.5. Exercícios nas Aulas versus Ensaios Senhores do Bairro.....	64

3.6. Representação da Peça Teatro-Dança – Senhores do Bairro.....	68
4. Criação de Coreografia para a peça - Ensaio sobre a Cegueira.....	72
5. Sonhos de Dança- Pina Bausch.....	79
6. Performance Adaptação, Imprevisibilidade, Improvisação.....	83
7. Corpo Autobiográfico.....	86
8. A Procura da Verdade e Presença Cénica	
Voz, Respiração, Energia e Ritmo.....	89
V. Conclusão.....	93
Bibliografia.....	97
ANEXOS.....	101
Declaração Encarregados de Educação.....	102
Declaração Direção.....	103
Entrevista.....	104
Senhores do Bairro.....	105
DVD- Espetáculo Senhores do Bairro / Exercício- Solo Autobiográfico	